

УДК 391(=511.131):008(045)

Военкова Мария Владимировнаассистент кафедры декоративно-прикладного искусства
и народных промыслов,

ФГБОУ ВПО Удмуртский государственный университет, г. Ижевск,

e-mail: voen86@mail.ru

**ТВОРЧЕСКОЕ ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ ТРАДИЦИОННОЙ УДМУРТСКОЙ
СЕМАНТИКИ В ПРАКТИКЕ ДЕТСКОГО ТЕАТРА МОДЫ
CREATIVE RECONSIDERATION OF TRADITIONAL UDMURT SEMANTICS IN
THE CHILDREN'S FASHION THEATRE PRACTICE**

Аннотация. В статье рассматривается проблема сохранения уникальных культурных особенностей, опыт взаимодействия этнокультуры и художественного образования в средней школе. Представлен опыт работы с национальным костюмом и традиционной удмуртской семантикой при создании коллекции детского театра мод. По мнению автора, переосмысление традиций в современном костюме является эффективным способом сохранения и передачи традиционных культурных ценностей.

Ключевые слова: национальный костюм, удмуртский орнамент, театр мод, традиционный орнамент в современном костюме.

Abstract. The article deals with preservation of unique cultural characteristics, experience of interaction between ethnic culture and arts education in high school. The author presents the experience of working with national costumes and traditional Udmurt semantics when creating a collection for children's fashion theater events. According to the author, rethinking of traditions in modern costume is an effective way of preserving and transmission of traditional cultural values.

Index terms: national costume, udmurt ornamentation, fashion theatre, traditional pattern in modern costume.

Сегодня все страны мира затронуты процессом глобализации. Этому способствуют современные достижения в области технологии, которые кардинально изменили средства коммуникации и дали быстрый и легкий доступ к информации, увеличили скорость её передачи. Глобализация – это процесс, который затрагивает все сферы жизни общества: экономику, политику, культуру. Он имеет положительные стороны, но в то же время многие видят в глобализации угрозу культурной самобытности: этнокультура различных народов постепенно исчезает, забываются национальные традиции и обычаи. Так, например, д.ф.н. К.Б. Соколов пишет: «Вместо более или менее равноправного взаимовлияния культур, обмена материальными и духовными ценностями в действительности доминирует стиль жизни, западный кодекс поведения. Вместо того, чтобы стать средством обогащения каждой культуры в процессе их равноправного диалога, глобализация превратилась в форму унификации культур» [5, с.3].

Эти тенденции особенно пагубно воздействуют на подрастающее поколение: молодые люди перенимают друг у друга моду, пристрастия, обычаи и, как следствие, становятся безликими. Любая национальная культура совершенна, и как замечает К.Б. Соколов: «Исторически сложившиеся культуры представляют собой главный источник, из которого личность черпает жизненные смыслы, выстраивающие иерархию ее ценностей. Человеку, утратившему свои культурные корни, грозит психологическая дезориентация, утрата внутренних правил, регулирующих и упорядочивающих его стремления и цели» [5, с.3]. Поэтому крайне необходимо прививать интерес к истокам национальной культуры и её особенностям.

Национальный костюм – зеркало удмуртской культуры. Традиционный костюм – это знаково-символическая система, и любая его деталь несет в себе отражение этой системы. Как пишет Т.В. Козлова: «Пуговица, например, не только застежка, но и знак системы. Воротник костюма, не имеющий ярко выраженной формы, является

вещественным элементом костюма, но воротник определенной геометрии, определенных эстетических качеств это знак индивидуальности или какой-то конкретной моды» [2, с. 127]. И далее делает вывод, что «...костюм – это система символов и знаков различной степени информативности, вызывающих образные ассоциации у людей» [2, с. 130].

Цель символической системы костюма – передать информацию от художника к зрителю, его содержание «закодировано» в виде определенных знаков, символов. Костюм – это определенный язык, а создание языка любой области культуры или науки связано с выделением набора элементов и принципов сочетания и построения из них целого. Т.О. Бердник также отмечает, что «...с одной стороны, платье-вещь, предмет носки, а с другой – смысловой знак, обладающий определенной «речью» [1, с. 28]. В знаковой системе костюма она выделяет следующие элементы: цвет и колорит, форму и силуэт, пластику, фактуру, декор.

Свойства знаковых комплексов самой различной природы изучает семиотика (от греч. Semiot – знак).

«Впервые П.Г. Богатырев предложил рассматривать народный костюм как особый вид семиотической системы. Он выделил в нём следующие функции: утилитарную, эстетическую, эротическую, магическую, возрастную, социально-половую и моральную. Кроме того, в народном костюме П.Г. Богатырев подчеркнул праздничный, обрядовый, профессиональный, сословный, религиозный и региональный аспекты. Народный костюм кодируется коллективом, представляя визуальный план культуры, маркируя положение человека в пространстве и во времени» [3, с. 143].

Забвение знаковости народного костюма приводит к курьезам. В Саранске поставили монумент Родине-матери, но художник плохо изучил народный костюм, и изображенная женщина одета в костюм девушки [3, с.147].

При работе с детским театром моды «Хамелеон» в Художественно-эстетическом лицее №98 г. Ижевск, мы обращались к теме национального костюма и разрабатывали с учащимися коллекции современной одежды с использованием традиционной удмуртской символики.

Рисунок 1 – Коллекция «Нюлэс» (по эскизам Пантелеевой У. и Савельевой А.),
руководитель – Военкова М.В. 2015 г.

Учащиеся 13-17 лет проявляют свободу в творчестве, зачастую им хочется сделать костюм как можно более оригинальным. Необходимо рассказать им про значение символов и знаков в удмуртской культуре, не допуская небрежного отношения к их использованию. Порой это вызывает явный протест со стороны учащихся, потому что противоречит их желаниям, и в этой ситуации педагогу нужно найти правильный подход, чтобы донести до учеников сакральное значение символов и правильное их использование, но при этом не отбить желания экспериментировать и вести творческие поиски.

Во время занятий учащиеся разрабатывают коллекцию костюмов в эскизах и воплощают её в материале. Как правило, все ткани, используемые в коллекциях, расписаны вручную, и узоры придуманы самими учащимися. Кроме того на занятиях по керамике учащиеся могут, если это необходимо, изготавливать глиняные элементы декора (подвески, бусины и пр.), на занятиях по ткачеству – тканые элементы костюма: пояса, сумки и прочее. Таким образом, учащиеся имеют возможность исполнить костюм в комплексе с аксессуарами и украшениями.

Символическая функция костюма выражается, главным образом через декор. Одежда декорировалась орнаментами, мотивы которых имели религиозно-мистическую семантику, превращаясь в «оберег».

На занятиях учащиеся изучают различные способы декорирования ткани, как традиционные, так и современные и знакомятся с элементами национального костюма, а затем создают коллекцию одежды с использованием традиционной финно-угорской сакрально-знаковой символики.

Однако, необходимо учитывать, что традиции должны существовать в современности, быть ясно понимаемы, обогащаться и развиваться, потому национальные узоры не просто копируются и воспроизводятся в традиционной форме, а творчески перерабатываются и переосмысливаются. Т.О. Бердник в своей книге «Дизайн костюма» также отмечает, что «...механическое воспроизведение старых форм в современном костюме без переосмысления их с позиции современного человека обрекает работу дизайнера на неудачу» [1, с.207].

Рисунок 2 – Коллекция «Хранительница очага» (по эскизам Кулевой В.),
руководитель – Военкова М.В., Новикова А.А., 2012 г.

В качестве примера приведем коллекцию учащихся «Нюлэс» (авторы – Пантелеева Ульяна и Савельева Алина), которая была разработана в эскизах и воплощена в материале в 2015 г. При разработке данной коллекции уделялось много времени изучению орнамента и его символики, проводилась исследовательская работа по материалам С.Х. Лебедевой, С.Н. Виноградова, К.М. Климова. Затем, в качестве упражнения, учащиеся выполняли задание по созданию орнаментов и узоров на основе изученных, и уже после пробовали применить их в костюме, создавая эскизы коллекций современной одежды с использованием традиционного финно-угорского орнамента. Большое внимание уделялось правильному расположению орнамента в костюме, согласно своему обережному назначению. Так знак «толэзё» являлся защитным знаком области груди и использовался в нагрудниках «кабачи», т.е. он не мог быть использован, например, на подоле платья. Вместо вышивки учащиеся использовали более быструю технику нанесения узора – трафаретную печать на ткани, ввиду ограничения во времени и

особенностей темперамента. Материалом для костюмов послужила натуральная льняная ткань, коллекция платьев была дополнена аксессуарами.

В другой коллекции «Хранительница очага» (по эскизам В. Кулевой) были использованы старинные удмуртские платья, привезенные из деревень. Платья, сшитые из клетчатой домотканины, перешивались в современные костюмы, комплекты дополнялись вязаными изделиями, ткаными сумками, украшениями из глины. В театрально-музыкальной композиции для показа коллекции использовалась старинная прялка. Коллекция была высоко оценена и заняла второе место на Республиканском фестивале театров мод «Новая линия».

Детский театр моды предусматривает интеграцию декоративно-прикладной, художественной и театральной деятельности учащихся. Основное предназначение дополнительного образования – развитие мотивации личности к познанию и творчеству, обеспечение необходимых условий для личностного развития. В ходе занятий у учащихся развивается познавательная активность, стремление узнать больше о традиционной и современной культуре. Через костюм происходит знакомство с традиционным декоративно-прикладным искусством и интеграция его в современность. Таким образом, обращение к национальному костюму и переосмысление традиционной удмуртской семантики в работе над коллекциями детского театра мод позволяет решить проблему сохранения и передачи традиционных культурных ценностей и уникальных культурных особенностей.

Список литературы

1. Бердник Т.О. Дизайн костюма / Т.О. Бердник, Т.П. Неклюдова. – Ростов н/Д: Феникс, 2000. – 448 с.
2. Козлова Т.В. Костюм. Теория художественного проектирования / Т.В. Козлова. – М.: МГТУ им. А.М. Косыгина, 2005. – 380 с.
3. Махлина С.Т. Семиотика культуры повседневности / С.Т. Махлина. – СПб.: Алетейя, 2009. – 232 с.
4. Соколов К.Б. Глобализация культуры – благо или новая проблема? / К. Б. Соколов // Портал РФФИ. – М. – 2013. [Электронный ресурс] URL: http://www.rfbr.ru/rffi/ru/books/o_15775#1 (дата обращения: 12.03.2016).